游园（【皂罗袍】）

【学习目标】

语言建构与运用：了解汤显祖及其《牡丹亭》；品味戏曲语言。

思维发展与提升：学习借景抒情的艺术手法；关注戏曲中的人物个性，体味杜丽娘对自由生活的向往、对理想生活的追求。

审美鉴赏与创造：提高鉴赏戏曲的能力，在诵读中体会戏曲语言的抒情性和音韵美。

文化传承与理解：体味杜丽娘对自由生活的向往、人性的复苏。

【重点难点】

教学重点：理解杜丽娘形象特征。

教学难点：品味曲词之妙和人物的情感。

【教学过程】

一.新课导入

在《红楼梦》第二十三回中讲到这样一个情节：林黛玉听贾府家庭戏班小演员唱《牡丹亭•游园惊梦》，从“不觉点头自叹”,到“心动神摇”，再到“越发如醉如痴”,受到强烈感染。这段曲文，抒发的正是杜丽娘青春苦闷的内心激情。林黛玉和杜丽娘都出身于宦族，有着相似的生活遭遇，所以，在此出曲文艺术魅力的强烈感染下，自然深有同感，迸发出共鸣。

据记载“《牡丹亭梦》一出，家传户诵，几令《西厢》减价”。此剧在封建礼教制度森严的古代中国一经上演，就受到民众的欢迎，特别是感情受压抑的妇女。

今天，就让我们共同赏读《游园》一曲，感受戏曲魅力。

二.知人论世

1.汤显祖

汤显祖江西临川人，出生于一个书香世家。因不满朝政腐败弃官回家，致力于戏剧创作，是明代戏曲作家。所生活的时代与英国戏剧大师莎士比亚同时期，因此也被称为“东方莎士比亚”。汤显祖生活在明代晚期，当时程朱理学非常兴盛，甚至到了走火入魔的程度。程朱理学从维护封建礼教出发，在“情”、“理”关系上，将二者对立起来。因此提出“至情论”。在戏曲创作方面，反对拟古和拘泥于格律。作有传奇《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》，合称临川四梦，以《牡丹亭》最著名。

2.背景介绍

“皂罗袍”是昆曲曲牌名。 《皂罗袍•原来姹紫嫣红开遍》出自《牡丹亭》第十出《惊梦》，是女主人公杜丽娘偶尔来到后园游赏时的一段唱词。

从小受封建家长的管束和封建礼教的压抑的她。受到《诗经•关雎》的触动,青春意识开始觉醒。于是违背父母、塾师训诫，走出深闺,偷偷前往后花园游赏。盛开的百花,绚烂的色彩，开启了她的心扉。

3.题目解读

①游园，选自《牡丹亭》，题目是编者加的。

②“皂罗袍”是昆曲曲牌名，《牡丹亭》最出名的一段唱段《游园惊梦》就是用该曲牌演唱的，皂罗袍是本折的高潮，刻画了杜丽娘千回百转的心态变化。

4.故事介绍

《牡丹亭》讲述了杜丽娘与柳梦梅的爱情故事。主人公杜丽娘是个情窦初开的少女，她是南安太守杜宝的女儿，她在听了教师陈最良讲解《关关雎鸠》一文后春心萌动，在丫头的怂恿下跑到了后花园，在花藤下打盹，梦中遇到了一个自称柳梦梅的书生，两人在梦中幽会，并私定终生。

梦醒之后，杜丽娘思念梦中书生，结果一病不起，郁郁而终。杜宝升官迁居，将杜丽娘葬在后花园梅树下，梅树下，让石道姑看守。

三年后，书生柳梦梅赴京赶考，借宿观中。意外拾到了杜丽娘的画像，与杜丽娘的游魂再续梦中情缘。柳梦梅在杜丽娘的指示下冒死掘坟开棺，杜丽娘起死回生，两人结为夫妻。

杜宝升任宰相，拒不相信杜丽娘复活之事，并且要判处柳梦梅，最终闹到金銮殿上，皇帝了查明真相，杜宝才与他尽释前嫌，杜丽娘和柳梦梅二位有情人终成眷属。

5.文体知识

从戏剧形式上看《牡丹亭》属于传奇。

明清传奇与元杂剧的区别：

（1）杂剧四折一楔子，不标折目；传奇不称“折”而称“出”，并加出目，出数不定，多是四五十出的长篇。

（2）传奇和杂剧一样有唱、白、科，但不像杂剧那样通常由一个角色唱到底，传奇各种角色都可以唱，可独唱、对唱、轮唱和合唱。 动作在传奇中不称“科”而称“介”。

（3）音乐上，杂剧每折限用一个宫调，一韵到底；传奇每出不限只用一个宫调，可以换韵。杂剧演唱用北曲，传奇多用南曲，并吸收北曲。

（4）传奇的角色与杂剧大同小异，但角色增多，分工更细。杂剧的主角是末、旦，传奇的角色是生、旦。传奇也有末，但不是主角。

总之，明清传奇与元杂剧相比，规模更宏大，曲调更丰富，角色分工更细致，形式更自由灵活，因此更便于表现生活。

三.**精读文本**

1. **疏通文意**

这样繁花似锦的迷人春色无人赏识，都付予了破败的断井颓垣。这样美好的春天，宝贵的时光如何度过呢？使人欢心愉快的事究竟什么人家才有呢？楼阁巍峨、景色开阔。华丽的亭台楼阁，如云霞一般灿烂绚丽。和煦的春风，带着蒙蒙细雨，烟波浩渺的春水中浮动着画船，我这深闺女子太辜负这美好春光。

4. **文本鉴赏**

（1）教师组织学生小组合作，划分节奏诵读本曲，把握节奏。

明确：

原来/姹紫嫣红/开遍，似/这般/都付与/断井/颓垣。良辰/美景/奈何天，赏心/乐事/谁家院。朝飞/暮卷,云霞/翠轩；雨丝/风片， 烟波/画船——锦屏人/忒看的/这/韶光/贱。

（2）教师组织学生再读本曲，整体掌握本曲内容并概括。

明确：这支曲子描绘了一幅姹紫嫣红、景色宜人的春景图，富于诗情画意。

（3）教师引导学生赏析。

鉴赏“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣”。

明确： 整句使用对比的手法，写出了少女心中的期望与失落，惊惧和无奈。姹紫嫣红——美丽娇艳的鲜花开遍的迷人春色；断井颓垣——井干涸、回填，院墙坍塌，残缺不全，一片破败的景象。“姹紫嫣红”的迷人春色与“断井颓垣”的荒废景象形成了鲜明的对照，杜丽娘从“姹紫嫣红”看到了自己青春的生命，而“断井颓垣”象征着那阴冷的生活环境。明媚的春光被辜负，自己美丽的青春也只能在深闺中埋没！

“原来”，“似这般”“都付与”几个词都带有强烈的感情色彩，带有无限的感叹和惋惜。

鉴赏“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”。

明确：直抒胸臆。杜丽娘联想到自己的身世、遭遇以后，从胸中涌出这无限哀怨。“奈何天”“谁家院”六个字里凝聚着杜丽娘对命运的感伤，是痛苦的心声。杜丽娘面对良辰美景，而无赏心乐事，只有寂寞苦闷、无限哀怨。“姹紫嫣红”与“断井颓垣”、“良辰美景”与“赏心乐事”对仗工整，语言华美。对比中蕴涵着对封建礼教和社会环境的强烈不满。

【思考】分析“良辰美景”“赏心乐事”“云霞翠轩”“烟波画船”这些意象的作用。

明确：美好的事物始终深刻内嵌于少女的思维深处，为故事的发展埋下了伏笔。

鉴赏“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船”。

明确：这是杜丽娘想象中更开阔的春景：雕梁画栋，飞阁流丹；云燕霞蔚，碧瓦亭台，和煦的春风带着蒙蒙细雨，烟波浩渺的春水中浮动着画船。从狭小的园内扩展到寥廓的境界，正是女主人公心所向往的广阔天地。这画面中，融进了追求，也融进了惆怅。

鉴赏“锦屏人忒看的这韶光贱”。

明确：“锦屏人”深闺中人；“韶光”，春光，也指自己年华。这句意是，我这深闺女子太辜负这美好春光。

【思考】这段曲词历来被誉为“惊才艳绝之作”，情景交融。请你指出其写出了怎样的景象?抒发了杜丽娘怎样的复杂心情?

明确：描绘了花园明媚诱人的春光，更传神地表现了杜丽娘由惊异，欢悦到无限惆怅的复杂心情。

（4）教师引导学生鉴赏选段的艺术手法

明确：①对比。“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣”都过景象的对比，写出了女子的失落与伤感；

②用典。“赏心乐事”取自晋宋时期谢灵运《拟魏太子邺中集诗序》：“天下良辰、美景、赏心、乐事，四者难并”，这两句用此句意；“朝飞暮卷”化用唐代王勃《滕王阁诗》中有“画栋朝飞南浦云，朱帘暮卷西山雨”。

③融情于景。借助典型意象，表达了女子的青春萌动的微妙心理。

1. 直抒胸臆。

【思考】这段文字历来广被吟咏，你认为美在何处？

明确:①音韵美：压什么韵？(ian/uan)一韵到底，宛如一泓清泉流动，鸣响着泠冷的韵凋，给人以明快的美的享受。句式特点？(对比、整齐、用典)用了一系列近似对偶的句型，如“姹紫嫣红”对“断井颓垣”；“良辰美景”对“赏心乐事”。这一组组对比，既有力地渲染了情和景的矛盾，突出主人公的复杂微妙心理；而且使句式整齐华美，语言绮丽典雅，富于音乐美。

②景美：描绘了一幅怎样的景图？这支曲子描绘了一幅(姹紫嫣红、景色宜人的春景图，富于诗情画意)。

③情美：面对此景，少女心事如何？(景美却情伤，反衬手法)这支曲子表达了杜丽娘怎样的思想情感。“原来”、“似这般”、“都付与”这几个副词饱含着主人公无限惊讶、感叹、惋惜，带有极强烈的感情色彩。主人公惜春伤春的情感，表达了她冲破封建牢笼、反抗封建礼教的精神和愿望不能实现的郁闷心情。(反叛精神或个性解放愿望)。在这绮丽如画的游园场面里，杜丽娘年轻貌美，打扮俏丽，含情脉脉，顾影自怜。她缓缓步入花园，顿感美好的自然景色，与幽禁的深闺生活迥然不同，自己一向辜负了韶光年华。面对着姹紫妈红的百花与断井颓垣的残景而形成的鲜明对照，她不由得思绪万千，益增惆怅。春光如此烂漫明媚，燕语莺声如此动听，更诱发了她内心深藏的春情，引起了她对年华在深闺寂寞生活中淡淡消逝的叹惜，唤醒了她青春的觉醒，这巧妙地把抒情与写景结合在一起，情景交融，委曲地透露了这个少女爱情的苦闷，展现了心理活动和境界美，富有诗情画意。

【思考】联系曲中内容，探究表达的主题。

明确：此曲表现了杜丽娘游园恨晚、青春寂寞的悔怨，进而控诉了了封建礼教和封建观念对少女青春的无情摧残。杜丽娘作为一个刚刚觉醒的少女，感叹春光易逝，哀伤春光寂寞，渴望自由幸福的生活，强烈要求身心解放，这折射出明中叶后要求个性解放的时代精神，对后世深有影响。

四.素材积累

汤显祖名句

1.为君难，为臣不易。

2.袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。停半晌整花钿，没揣菱花偷人半面，迤逗的彩云偏。我步香闺怎便把全身现。

3.三分春色描来易，一段伤心画出难。

4.砧声又报一年秋。江水去悠悠。

5.西风扬子津头树，望长淮渺渺愁予。

6.忙处抛人闲处祝百计思量，没个为欢处。白日消磨肠断句，世间只有情难诉。玉茗堂前朝复暮，红烛迎人，俊得江山助。但是相思莫相负，牡丹亭上三生路。

7.梦短梦长俱是梦，年来年去是何年。

8.情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。梦中之情，何必非真，天下岂少梦中之人耶？必因荐枕而成亲，待挂冠而为密者，皆形骸之论也。

9.沉鱼落雁鸟惊暄，羞花闭月花愁颤。

五.知识扩展

1.下面有关文学常识的表述，正确的一项是（ ）

A．元曲是杂剧和散曲的通称。杂剧的构成一般是一本四折，外加一个楔子。

B．苏轼和辛弃疾是宋词豪放派的领袖，李清照则是婉约派的代表，柳永哪一派也不是。

C．关汉卿是元杂剧的代表作家，与马致远、汤显祖、白朴一起称为“元曲四大家”。

D．莎士比亚是文艺复兴时期的英国戏剧家，他享誉世界的四大悲剧是《哈姆雷特》《李尔王》《罗密欧与朱丽叶》《麦克白》。

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

B.柳永也是婉约派的代表。

C.元曲四大家指关汉卿、白朴、马致远、郑光祖，不包括汤显祖。

D.莎士比亚的四大悲剧为《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》，不包括《罗密欧与朱丽叶》。

故选A。

2．填入下面一段文字横线处的语句，最恰当的一项是(　　)

众所周知，昆曲的繁荣是与众多作家、学者的全力投入分不开的，________，昆曲便无奈地陷入了前所未有的沉寂之中。________，只知道按照日益僵化死板的规范创作出一部又一部毫无新意的作品。

A．待到汤显祖、孔尚任等引领过时代思潮的知识精英消逝在历史的地平线以外　前代大师的艺术水准是平庸的后继者们难以达到的

B．等到地平线上消逝了汤显祖、孔尚任等引领过时代思潮的知识精英　平庸的后继者们难以达到前代大师的艺术水准

C．待到汤显祖、孔尚任等引领过时代思潮的知识精英消逝在历史的地平线以外　平庸的后继者们难以达到前代大师的艺术水准

D．等到地平线上消逝了汤显祖、孔尚任等引领过时代思潮的知识精英　前代大师的艺术水准是平庸的后继者们难以达到的

作答此类连贯题，要瞻前顾后。如从“昆曲的繁荣是与众多作家、学者的全力投入分不开的”可知，第一个画线处的主语应与“作家、学者”有关，据此可排除BD两项；从“只知道按照……”可知前文的主语应是“平庸的后继者们”，据此可排除A项。选C

3、理解性默写

①《游园（【皂罗袍】）》开头两句“____________________，_______________________”写园中景色，以及由此引起的感情波澜，蕴含着无限的感叹和惋惜。

②《游园（【皂罗袍】）》中“_______________________，_______________________”两句，化用谢灵运的“天下良辰、美景、赏心，乐事，四者难并”句意，写出杜丽娘联想到自己的身世、遭遇以后，从胸中涌出无限哀怨。

③《游园（【皂罗袍】）》中以合唱的形式，展现了一幅绚丽而略带迷惘色彩的画面是：___________________，_______________________﹔________________________，_______________________。

④《游园（【皂罗袍】）》中“___________________________”一句，是春心的萌动，更是追求美好生活和自由人性的觉醒。这样的呼声在当时具有反封建的进步意义。

①原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。

②良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！

③朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船

④锦屏人忒看的这韶光贱！

4、完成下列问题

牡丹亭·游园

汤显祖 〔明代〕

 【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱！

（1）下列对这段曲词的理解和赏析，不正确的一项是（ ）

A．“原来姹紫嫣红开遍”，用借代的手法表现鲜花开遍的园中迷人春色，也暗示了丽娘美好的青春生命。

B．“断井残垣”与“姹紫嫣红”形成了鲜明的比照，“原来”“似这般”“都付与”带有无限的叹惋之情。

C．“锦屏人”指深闺中的女子，“忒看的这韶光贱”写出了丽娘内心的怨和悔，这是她青春生命的觉醒。

D．这段曲词对仗工整，语言华美，通过想象美丽春景，细腻生动地描摹了一位少女青春萌动的微妙心理。

D“通过想象”说法错误，文中“景”有实景、虚景。

2、请鉴赏这首词融情于景的写法？

①这支曲子描绘了一幅姹紫嫣红、景色宜人的春景图，如此美好的春光却无人观赏,杜丽娘由此联想到自己，自己的人生春天也同样多姿多彩，然而却无一人走进来,把自己的伤感让入了对美景无人赏的感慨之中。

②“朝飞暮卷，云霞翠轩;雨丝风片，烟波画船”，杜丽娘在想象中把眼光从自己家的深宅大院转向了外面的世界，那世界是自由自在的，人们在游船中赏春游玩，直到把三春看尽，在虚写的景色种融入了对自由自在的向往之情。

3、《红楼梦》中，林黛玉走到梨香院外听到墙内传来《游园》这段曲词，又听见“则为你如花美眷，似水流年”，想起“流水落花春去也，天上人间”等句，不觉心痛神痴，眼中落泪。请结合曲词简要分析林黛玉落泪的原因。

①林黛玉出生于官宦家庭，父母早亡，寄人篱下，门衰势薄;杜丽娘也出生于官宦家庭，从小受封建家长的管束和封建礼教的压抑。

②感叹美好春色无人欣赏、美好青春无人理解，只能在苦闷当中度过。

因此，黛玉的动情是与曲中人产生了情感上的共鸣，也是借曲自怜。